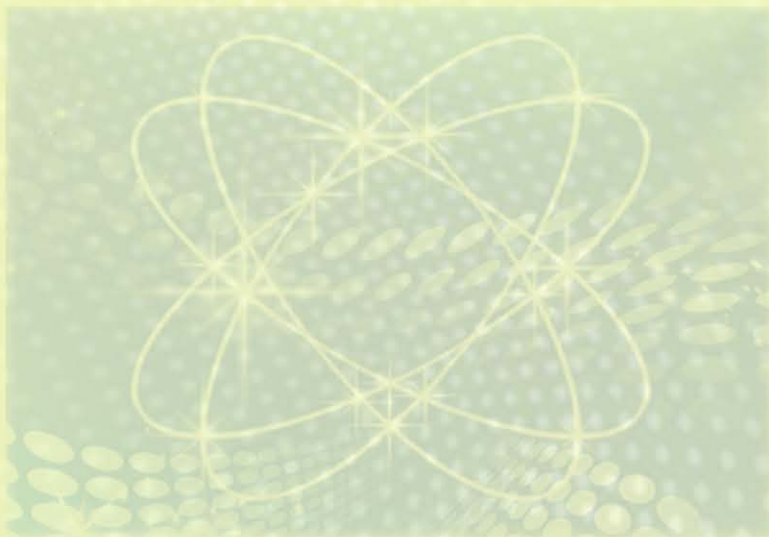

学科专业知识 美术 含试卷

江西省中小学教师招聘考试专家委员会 编

江西高校出版社

江西省中小学教师招聘考试辅导用书

学科专业知识·美术

(含试卷)

江西省中小学教师招聘考试专家委员会 编

江西高校出版社

图书在版编目(CIP)数据

学科专业知识. 美术: 含试卷/江西省中小学教师招聘
考试专家委员会编. —南昌: 江西高校出版社, 2014. 3

江西省中小学教师招聘考试辅导用书

ISBN 978 - 7 - 5493 - 2393 - 7

I. ①学... II. ①江... III. ①美术课 - 教学法 -
中小学 - 教师 - 聘用 - 资格考试 - 自学参考资料 IV.
①G451.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 041749 号

出版发行	江西高校出版社
社 址	江西省南昌市洪都北大道 96 号
邮政编码	330046
编辑电话	(0791) 88504319
销售电话	(0791) 88500223
网 址	www.juacp.com
印 刷	南昌市光华印刷有限责任公司
照 排	江西太元科技有限公司照排部
经 销	各地新华书店
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	16.75
字 数	387 千字
版 次	2014 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5493 - 2393 - 7
定 价	41.80 元

赣版权登字 - 07 - 2014 - 109

版权所有 侵权必究

江西省中小学教师招聘考试专家委员会

主 任: 傅修延 梅国平

副 主 任: 项国雄

委 员: (排名不分先后)

何小忠 万文涛 董圣鸿 熊时升

戴训超 易才凤 董闵花 嵇英华

盛寿日 龙中儿 万振凡 舒晓波

谢晓滨 马志明 尹国昌 曾振华

本书编写人员

主 编: 傅修延 梅国平

副 主 编: 项国雄

执 行 主 编: 刘赞爱

编 者: (排名不分先后)

刘赞爱 刘 婷 万旻轩 邹冰洁

前言

百计大计,教育为本;教育大计,教师为本。没有好的教师就没有高质量的教育,教师是教育发展的关键。随着我国教育发展特别是基础教育改革的推进,人民群众对教师提出了新的更高的要求。

为了加强教师队伍建设,推进教师职业专业化,各级政府都非常重视教师招聘工作。2009年3月,教育部发布了《关于进一步做好中小学教师补充工作的通知》,要求深化教师队伍补充机制改革,确保教师聘用质量,提出要“全面推行新任教师公开招聘制度,形成长效机制。从2009年开始,各地中小学新任教师补充应全部采取公开招聘的办法,不得再以其他方式和途径自行聘用教师。要坚持德才兼备和‘公平、平等、竞争、择优’的原则,严格招聘程序,严把选人标准和质量,吸引有志于从事基础教育事业的优秀人才到中小学任教。省级教育行政部门要结合国家或地方‘特岗计划’的实施,统筹考虑本行政区域内教师岗位需求情况,合理安排中小学教师自然减员补充,统一组织教师公开招聘考试,按规定程序择优聘用。坚决杜绝不合格人员进入教师队伍。”

2010年3月,江西省教育厅、江西省人力资源和社会保障厅联合发布了《关于做好全省统一招聘中小学教师工作的通知》,决定从2010年开始,统一组织全省中学教师公开招聘工作,并明确提出“以科学发展观和科学人才观为指导,以建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、素质优良的教师队伍为目标,通过考试与考核相结合的办法,面向社会公开招聘热爱教育事业、有高度事业心和责任感、素质高、能力强的专业人才,为我省教育事业健康发展提供人才保证。”

为了帮助考生做好应考准备,我们组织有关专家,成立专家委员会,严格按照《江西省中小学教师统一招聘考试大纲》的内容范围和考试要求,编写了一套江西省中小学教师招聘考试辅导用书。其中,《学科专业知识·美术(含试卷)》是适用于小学、初中、高中三个层次美术学科教师招聘考试的辅导用书。全书的主要内容包括大纲中规定的三大部分:第一部分是学科专业基础,包括艺术基础、中国美术史、外国美术史、素描、水粉、水彩、图案、构成、构图、构成设计、人体结构、绘画透视、解剖学基础、书法、中国画、油画、工艺美术、数字艺术设计、江西民间美术等方面的内容。第二部分是学科课标与教材,包括小学、初中的课程内容,高中教材中四个学习领域的知识及现代媒体艺术、美术与校园文化等内容。第三部分是学科课程教学指导,包括小学、初中、高中的美术课程性质与价值、美术课程教学基本理念、美术课程教学目标、美术新教材的特点、青少年美术教育心理、美术教学方法和教学模式、美术教学设计、美术教学评价、课程资源的开发与利用、新课程与教师专业成长、美术与第二课堂活动等内容。另外,本书还包含模拟试卷及历年真题,每套试卷均附有参考答案及解析。

本书在编写过程中,编者始终以大纲为依据,对相关内容进行梳理和概括,力求简要、实用、有针对性,以帮助考生较快地掌握相关考试内容。刘赞爱、刘婷、万旻轩、邹冰洁参与本书编写,全书由刘赞爱统稿。

本书在编写过程中,参考了国内不少相关的成果和资料,尤其是为了使本书的内容与考生平时所学过的知识保持一致性、连贯性,我们吸纳了部分优秀教材中对相关问题的概括与阐述及其典型例题,在此特别说明并向各位作者致以衷心的感谢!本书的编写得到了相关部门领导的关心和支持、各位同事和朋友的帮助,江西高校出版社对本书出版给予了全力支持,在此也一并表示感谢!

由于时间短促和我们的水平所限,书中难免存在缺点和错误,不足之处,恳请读者批评指正!

编 者

2014 年 2 月 12 日

目 录

第一部分 学科专业基础

一、艺术基础	1
二、中国美术史	17
三、外国美术史	34
四、素描	45
五、水粉、水彩	50
六、图案	53
七、构成	58
八、构图	63
九、构成设计	64
十、人体结构	68
十一、绘画透视	72
十二、解剖学基础	77
十三、书法	80
十四、中国画	84
十五、油画	89
十六、工艺美术	92
十七、数字艺术设计	96
十八、江西民间艺术	98

第二部分 学科课标与教材

一、美术课程的学习领域	102
二、美术课程内容	103
三、美术·鉴赏	111
四、绘画·雕塑	114

五、设计·工艺	116
六、书法·篆刻	117
七、现代媒体艺术	119
八、美术与校园文化	120

第三部分 学科课程教学指导

一、美术课程性质	122
二、美术课程基本理念	122
三、美术课程设计思路	123
四、美术课程教学目标	123
五、美术新教材的特点	124
六、青少年美术教育心理	126
七、美术教学方法和教学模式	130
八、美术教学设计	139
九、美术课程评价	145
十、课程资源的开发与利用	146
十一、新课程与教师专业成长	147
十二、美术与第二课堂活动	151

第四部分 模拟试卷及历年真题

美术模拟试卷(一)	153
美术模拟试卷(一) 参考答案	158
美术模拟试卷(二)	160
美术模拟试卷(二) 参考答案	165
美术模拟试卷(三)	167
美术模拟试卷(三) 参考答案	172
美术模拟试卷(四)	174
美术模拟试卷(四) 参考答案	179
美术模拟试卷(五)	181
美术模拟试卷(五) 参考答案	186

美术模拟试卷(六)	188
美术模拟试卷(六) 参考答案	193
江西省 2011 年中小学教师招聘考试试卷·小学美术	195
江西省 2011 年中小学教师招聘考试试卷·小学美术参考答案	201
江西省 2011 年中小学教师招聘考试试卷·初中美术	203
江西省 2011 年中小学教师招聘考试试卷·初中美术参考答案	209
江西省 2011 年中小学教师招聘考试试卷·高中美术	212
江西省 2011 年中小学教师招聘考试试卷·高中美术参考答案	219
江西省 2012 年中小学教师招聘考试试卷·小学美术	222
江西省 2012 年中小学教师招聘考试试卷·小学美术参考答案	228
江西省 2012 年中小学教师招聘考试试卷·初中美术	230
江西省 2012 年中小学教师招聘考试试卷·初中美术参考答案	237
江西省 2012 年中小学教师招聘考试试卷·高中美术	239
江西省 2012 年中小学教师招聘考试试卷·高中美术参考答案	245
江西省 2013 年中小学教师招聘考试试卷·小学美术	248
江西省 2013 年中小学教师招聘考试试卷·小学美术参考答案	253

第一部分 学科专业基础

一、艺术基础

(一) 艺术本质

艺术品的水平高低是如何确定的,判断的基准是什么,这是一个关于艺术本质问题的讨论。学习艺术的本质问题,要求我们应当着重了解三个方面:艺术的社会本质是什么,艺术的认识本质是什么,艺术的审美本质是什么。

1. 艺术的社会本质

艺术是一种特殊的社会意识形态和特殊的精神生产形态,通过生产实践活动,反映从物质世界到精神世界、生产关系到思想关系的人类的全面的社会生活,创造美的精神产品,满足人类精神上的审美需要。社会性是艺术的首要本质和第一层面的本质。

(1) 艺术反映现实美

现实美包括社会生活、社会事物的美和自然事物的美。现实美的主要方面是社会生活的美,现实生活中社会事物的美,一般常称之为社会美。在人们日常经验中,经常感受和认识社会事物作为审美对象具有某种审美性质,使我们能对之作出审美评价或体验。

现实美是美的客观存在形态,艺术美却只是这种客观存在的主观反映产物,是美创造性的反映形态。现实美是艺术美的唯一源泉,属于社会存在的范畴,即第一性的美;艺术美却是属于社会意识范畴,即第二性的美。尽管艺术美也是能为审美主体所欣赏的客观对象,艺术创作也是一种实践性的活动,但其本质却是客观世界的反映,是意识形态性的。

(2) 艺术在社会中的位置

①艺术是一种社会意识形态,是经济基础的上层建筑。艺术这种社会事物是一种相对于物质关系的社会意识形态,是建立在一定经济基础之上,并从根本上说是为经济基础所决定的上层建筑,它反映经济基础,也反作用于经济基础。

②艺术与不同的社会意识形态及其共性。上层建筑包括两个部分:政治、法律等制度及相应的机构、措施;社会意识形态。社会意识形态主要指政治观点、法律观点、道德观念,以及哲学、宗教、艺术和各种不同的情感、幻想等等。各种不同的社会意识形态的共同性:政治、法律、宗教、哲学、文学、艺术等的发展,是以经济发展为基础的。但它们又都相互影响并对经济基础发生影响。

③艺术是一种特殊的社会意识形态。艺术、文学、宗教、哲学等在各种不同的意识形态中,是“更高的”“悬浮于空中的”“更远离物质经济基础的”特殊的意识形态。而政治、法律及道德属于艺术等意识形态与经济基础之间的“中间环节”。

④艺术通过“中间环节”联系于经济基础,它同“中间环节”的关系作为更高的、更远离经济基础的特殊意识形态的艺术,同经济基础的联系不是直接的,而要通过政治、法律、道德等“中间环节”,它同“中间环节”的关系是直接的、密切的。A. 艺术与政治的关系。政治对于艺术是在上层建筑领域里相互影响的关系,不是决定与被决定的关系,也不是平行的关

系。经济基础主要通过政治的中介影响艺术,艺术也主要通过政治的中介反作用于经济基础。B. 艺术与道德的关系。道德是人们根据自己的社会地位和阶级关系而形成的关于社会生活的规范,能指导人们一般的言论和行动,也能影响艺术家的思想意识及其在艺术作品中对于社会生活的反映。C. 艺术同政治、道德等“中间环节”的关系,是在上层建筑领域内的相互影响、相互作用的关系。它们一方面不是决定与被决定的关系;另一方面,艺术与经济基础的联系必须通过“中间环节”,因此,影响不可避免。

⑤艺术与宗教、哲学等意识形态的关系。艺术与它们之间有相互影响、相互作用、相互渗透的关系。A. 艺术与宗教的关系。艺术与宗教是两种不同的社会意识形态,在一定历史时期,是相互影响的;在特定的历史条件下,当宗教成为支配的社会意识形态时,宗教对艺术的影响是巨大的,而艺术也反映出一定的宗教观念,给宗教以影响。最终决定宗教和艺术发展的是经济基础,它们反映经济基础,为经济基础所决定。B. 艺术与哲学的关系。哲学作为一定的世界观,必然要对艺术创作互动发生影响,艺术不但要反映一定的哲学观念,而且给一定的世界观的形成以积极的影响。

(3) 艺术与社会生活

①艺术来源于社会生活,是社会生活的反映。

②艺术反映全面地社会生活,是社会生活中,各种领域、各种事物的全面地反映。

(4) 艺术与社会生产

①艺术是一种生产形态。艺术不仅是社会意识形态,而且又是一种生产形态。

②艺术是一种特殊的生产形态,即精神生产形态

③艺术作为“艺术生产”的实质和意义。艺术反映社会生活和对生活的审美认识、审美情感、审美理想。艺术作为“艺术生产”是一种自由的精神生产和审美创造,审美是它的本质特征。

2. 艺术的认识本质

(1) 艺术以特有的方式“掌握”世界

①艺术是对世界的一种认识。艺术是社会生活的反映,实际上就是对社会生活、对世界的一种认识。

②艺术以特有的方式“掌握”世界。A. 艺术与宗教的区别。宗教的“掌握世界的方式”或反映社会生活的途径,主要是通过“佛”“菩萨”“上帝”“真主”等虚幻的观念,颠倒实际的。艺术的方式是真实地认识世界和反映社会生活,真实性是艺术的生命。一切优秀的艺术作品都有一定的真实性。B. 艺术与哲学的区别。哲学在本质上是寻求真理的,在追求真理或真实性上,与宗教完全不同,而与艺术相同或相似。但在“掌握世界的方式”上,哲学与艺术迥异。哲学是抽象的,艺术的形象是具体可感、鲜明生动的。哲学主要是作用于人们的理智,而艺术作用于人们的理智的同时,还强烈地作用于人们的情感,给人以审美享受。

(2) 艺术用形象反映世界

艺术与其他社会意识形态的根本不同,最基本的一点是具体可感的形象性。

①形象性是艺术的基本特征。艺术形象有三大特征:具体性、概括性、感染性。

②艺术形象是感性与理性的统一。感性与理性的统一,是艺术形象的一个重要特征。

③艺术形象是主观与客观的统一。艺术形象是艺术家按照他对社会生活的独特审美认识创造出来的,既有客观现实生活的根源,又有主观意识的作用,是主观与客观的统一。

(3) 艺术反映世界的真实性

艺术形象的真实性和真实性,是一切优秀艺术作品的基本要求。

①艺术反映客观世界的真实性——再现的真实。艺术品的形象要符合它所反映的客观事物实际,符合它所反映的社会生活实际。这是一般再现性或再现性艺术的基本要求和基本特征。

②艺术反映主观世界的真实性——表现的真实表现,是指艺术家运用艺术表现手段表达自己的情感体验和审美理想,在创作手法上偏重于理想地、感性地表现对象或抛弃具体的物象,追求超感觉的内容和观念,常常采取象征、寓意、夸张、变形、抽象等艺术语言,以突破感受的经验习惯;在创作倾向上,偏重于表现主体意识、直抒胸怀。表现性艺术具有震撼人心、高度概括、不求形似等特点,是中外艺术史上的另一主要倾向。艺术的真实性和真实性包括两个相互联系、融合、统一的方面:反映客观世界的真实或再现的真实;反映主观世界的真实或表现的真实。

③高度真实的艺术形象与艺术典型。

3. 艺术的审美本质

审美是艺术区别于其他社会事物的根本性质。科学给人们以知识,与艺术给人们以知识时的感觉不同。艺术作品激动人们的情绪,使人们产生对人生、对自然美的感觉。我们对艺术所引起的这种特殊感觉,叫做美感(当然,除艺术外,自然美也能引起人的美感)。

审美作用就是由艺术所具有的美的特征产生的。什么叫审美作用呢?社会生活中既存在着种种美好的事物,也存在着种种丑恶的东西。艺术家按照自己对美和丑的判断(审美理想),在作品中塑造出种种艺术形象,并告诉人们什么是美的(对社会有价值的东西,社会的理想),值得颂扬,什么是丑的(对社会有害的东西,阻碍社会前进),需要鞭挞,从而达到陶冶人的性情,增强人们对美和丑的判断能力(审美能力),这就是艺术的审美作用。

美不是抽象的东西,美和真联系在一起。美的东西一定是提炼了的生活的真实面貌。真和美很难分开,没有真也就没有美。凡是美的全都是真的,没有真也就没有美,没有艺术。

美和善也是联系在一起的。美的形象总是寄托着艺术家的理想,而这一理想应当是社会理想的反映。艺术家往往把美好的理想表现在人物的行动中,教育人们对生活采取什么样的态度,追求什么目标和如何去达到这个目标,从而在人们心中唤起美的感觉。艺术的教育意义(善)和它的美学意义(美)是不可分的。

优秀的艺术作品,总是真、善、美三者的结合,抽掉了真和善,就没有美可言,同样,抽掉了“美”,就会失却艺术的感染力。

丑的形象是否具有审美作用呢?丑的形象,作为艺术描写的对象虽然不是美的,可是艺术描写的目的可以是美的。艺术家在暴露和否定丑恶,揭露出它对生活的妨碍时,仍然是站在美的一边的。因此,艺术中对丑恶东西的描写,同样具有美学价值和审美作用。

(二) 艺术种类

1. 造型艺术

以一定物质材料(如绘画用颜料、墨、绢、布、纸、木板等,雕塑、工艺用木、石、泥、玻璃、金属等,建筑用多种建筑材料等)和手段创造的可视静态空间形象的艺术。造型艺术包括建筑、雕塑、绘画、工艺美术、设计、书法、篆刻、摄影等种类。它通称美术,是对美术在物质材料和手段上的把握。造型即创造形体,是美术的主要特征。

在造型艺术的领域中,由于所使用的物质材料和表现手段的不同,不同的艺术种类的美学特点各有差别。例如绘画与雕塑,摄影与绘画,雕塑与工艺美术,它们彼此间的差异性也许是天壤之别。虽然它们同属造型艺术范畴,但是我们对它们的审美要求则各有不同。

建筑艺术是指按照美的规律,运用建筑艺术独特的艺术语言,使建筑形象具有文化价值和审美价值,具有象征性和形式美,体现出民族性和时代感。以其功能性特点为标准,建筑艺术可分为纪念性建筑、宫殿陵墓建筑、宗教建筑、住宅建筑、园林建筑、生产建筑等类型。从总体来说,建筑艺术与工艺美术一样,也是一种实用性与审美性相结合的艺术。

2. 表情艺术

表情艺术是艺术的一大门类,又称表演艺术,指的是借助于音响、节奏、旋律或人体动作,同时通过表演这个环节来塑造艺术形象,反映社会生活和人们思想感情的艺术。表情性是表情艺术最显著的特征。所有的艺术都表现感情,而表情艺术与其他艺术相比,它能最直接、最强烈、最细腻、最充分地倾泻内心情感,其表现手段与所要表现的情感是合一的,不需要借助任何外力。

音乐艺术是通过有组织乐音在时间上的流动来创造艺术形象,传达思想感情,表现生活感受的一种表现性时间艺术。舞蹈艺术是以经过提炼加工的人体动作来作为主要表现手段,运用舞蹈语言、节奏、表情和构图等多种基本要素,塑造出具有直观性和动态性的舞蹈形象,表达人们的思想感情的一种艺术形式。舞蹈可分为生活舞蹈与艺术舞蹈。

3. 文学艺术

文学艺术起源于远古时代人类的劳动。劳动推动人的思维和语言发展,导致手的完善,使文学艺术的产生成为可能。

文学艺术同其他社会意识形态相互影响、相互渗透。政治、法律、道德、宗教、哲学和科学影响着文学艺术并作为思想内容包含在文学艺术作品中。由于文学艺术能够以生动的形象感染人,常常被用作传播其他社会意识形式的工具。

4. 综合艺术

综合艺术是戏剧、戏曲、电影、电视等一类艺术的总称。综合艺术吸取了文学、绘画、音乐、舞蹈等各部门艺术的长处,获得了多种手段和方式的艺术表现力,从而形成了自己独特的审美特征。它将时间艺术与空间艺术、视觉艺术与听觉艺术、再现艺术与表现艺术、造型艺术与表演艺术的特点融合到一起,具有更加强烈的艺术感染力。

(三) 艺术创造

1. 艺术创造主体与客体

在艺术生产中,艺术家是艺术品的生产者和创造者。没有艺术家,就没有艺术创造也就没有艺术作品,更谈不上艺术鉴赏批评了。因此,我们要了解艺术,了解艺术创造,就必须了解作为艺术创造的主体即艺术家。

艺术生产是经历了一个相当漫长的历史的精神过程才从物质生产中分化出来,形成一个相对独立的特殊的精神生产部门?艺术生产是独立的,是不同于其他形式精神生产的一种特殊生产,更不同于人类的物质生产。艺术生产本身的独特性和规律性,就使得艺术家生产的相对独立,才出现了专门从事艺术生产的艺术家。

(1) 艺术家是审美精神产品的创造者

艺术家作为艺术创造主体,是人类审美活动的体验者和实践者,也是审美精神产品创造

者和生产者。他们通常具有独立的人格和丰富的感情,以及良好的艺术修养和突出的审美能力。第一,艺术家内部的职业和分工是不同的。第二,真正的艺术家应当具备献身艺术的精神。第三,艺术家具有敏锐的感受、丰富的感情、深切的体悟力和生动的想象力。第四,艺术家具有卓越的创造能力和鲜明的创作个性。

(2) 艺术家是社会生活的先行者

艺术创作要从主体和客体两方面看,客体即社会生活为创作主体提供丰富、鲜活、多样的现实材料,而创作主体离不开现实生活,并受着时代、民族和阶级、接受主体的审美倾向的制约。

(3) 艺术家的生产是特殊的精神生产

物质生产是精神生产的前提和基础,物质生产制约着精神生产。所谓物质生产,是指人类为取得生存所必需的物质资料而进行的对于自然界的认识和改造活动。所谓精神生产,指的是人类为了取得精神生活所需要的精神资料而进行的对于自然界和人类社会的认知与创造活动,如哲学、政治、法律、道德、宗教、艺术等。

①艺术生产是特殊的精神生产,即审美的精神生产,而艺术家正是从事审美精神生产的人。艺术生产是特殊的精神生产表现在:艺术创造是以特定的符号体系为媒介的生产活动。

②艺术生产既是无功利的,也是功利的,旨在满足人们精神愉悦和审美需求。所谓艺术生产的非功利性,即艺术家的创造是主体心灵观照世界的一种方式,通过这种观照实现主体的价值和存在的意义。艺术品更多的展现艺术家心灵的跃动,在受到现实激发之后的感性显露。

③艺术生产活动中的思维形式是以形象思维为主体的。

(4) 艺术家的修养和能力

①艺术家的修养。所谓艺术修养,是指在取得一定基础知识和一定艺术实践的基本技能基础上,进一步努力提高自己的艺术理论修养和艺术创作技巧,以达到一定的高度和水平,并熟练自如地创造出具有一定艺术意蕴和神韵的艺术作品。

②艺术家的审美创造能力。艺术家的审美创造能力是高于一般人之上的,正因为如此,艺术才能成为当之无愧的艺术家。所谓艺术家的审美创造能力是指艺术创作中的表现能力以及艺术家创造艺术形象(形式、意蕴)的能力。一个艺术家要把内心世界对于外界的体悟、理解和感受变成一种外在的形式,必须具备审美创造能力,即艺术家具备发现生活的能力,然后再把这种发现用独特的艺术形象表达出来的能力。艺术家的审美创造能力有以下几方面的表现:一是敏锐的感知能力,二是丰富的想象能力;三是精湛的艺术技能。

2. 艺术创造过程

(1) 艺术体验

艺术体验是创造主体在长期积淀的审美经验的基础上,充分调动情感、想象、联想等心理要素,对特定的审美对象进行审视、体味和理解的过程。因此说艺术体验是艺术创作的准备阶段,它可能是一个长期的过程。艺术体验过程大体可以分为三个阶段。

①材料的储备和审美经验的积累。艺术家进行艺术创作时,除了必要的艺术心理和艺术技巧之外,还须掌握一定的素材。无论作品的创作手法是现实主义还是浪漫主义或者其他形式,作品的内容总会折射出生活的影子,是生活为艺术作品提供材料的来源,使艺术创造主体有了材料上的储备。

②艺术的体验和审美发现。艺术体验是艺术创作的基础。艺术体验首先要求艺术家仔细地观察生活,深切的感受生活,认真的思考生活,与此同时,更需要艺术家饱含深情的用全身心去拥抱生活,获得真切的艺术体验。艺术体验的途径一般分两种:一是直接体验,二是间接体验。

③创作欲望的萌动和动机的生成。艺术家创作欲望的萌动和动机的生成,一般来讲,是艺术家受到现实对自身的激发,使自身有一种把被激起的感受表达出来的愿望。

(2) 艺术构思

有了艺术体验,并萌发了创作欲望,正式的艺术创作就开始了,这也就是艺术的构思活动。所谓艺术构思,就是指艺术家在艺术体验和艺术发现的基础上,以特有的创造动机为引导,以各种心理活动和艺术表现方式为中介,使艺术意象得以创造和成熟的过程。其实质是,艺术家对社会现实的一种审美认识活动。

①艺术构思的方式及运作。艺术构思的新颖性、巧妙性、创造性直接关系到艺术作品的成败。同样一种艺术题材,如何创造出具有新意的艺术形象,关键取决于艺术构思。艺术构思直接影响艺术作品的成功与否。通过艺术构思而产生的艺术意象是生活表象和主体审美意识的统一,艺术构思也是生活表象和艺术家的思想感情高度融合的典型化过程。

②艺术意象的形成。艺术意象是指艺术家在构思的过程中,将主体的审美情感、审美认识与把握到的客观审美物象相融合,并以一定的艺术表现方式和语言为媒介,所形成的存在于主体观念中的艺术形象或情境。

(3) 艺术表现

①艺术表现。艺术创作的最终成果是艺术作品,是艺术创造主体把对现实世界的观照呈现于某种物化形态,达到主体内心世界与客体外在世界的相通,并以此获得主体自身意义的肯定。艺术表现在艺术创作活动中具有重要地位,是艺术体验,是艺术构思得以表现的前提。

②艺术内涵的深化。艺术内涵的深化是一个循序渐进的过程,具体表现为四个特征:第一,主体在物化的表现过程呈现出鲜明的审美倾向。第二,主体在物化的过程中应不断地进行艺术语言的锤炼。第三,艺术意蕴将在物化过程中获得提升。第四,艺术内涵获得深化的表征是形象、意境或典型的生成。

总之,对于所有的艺术门类来讲,艺术创造活动中的三个过程:艺术体验、艺术构思、艺术表现三者之间是相互依存,相互依赖,不可分割的三个过程,任何一个过程的缺失,都不可能完成艺术创造活动。艺术创造过程是一个将精神活动通过实践创造物化成艺术作品的过程,既要有丰富的内心体验,精巧的艺术构思,又要有外部的传达和体现。因此,艺术家把审美意识物化为艺术作品和艺术形象是一种高级复杂的艺术创造活动。

4. 艺术创造的心理机制与思维方式

(1) 艺术创造的心理机制

艺术家在艺术创作中的一系列心理活动过程,一般分为如下几个环节或阶段:审美感知,是客观事物在主体大脑中形成的一个影像。审美想象,是人脑通过各种加工活动使影像丰富完善起来。然后再通过审美情感和审美理解两个过程,使影像具体化为一种实在的作品。因此,审美感知、审美想象、审美情感、审美理解是艺术创造机制的四个环节。

①审美感知包括感觉和知觉。从认识角度讲,这是感性认识阶段。感觉是指客观事物在人的头脑中的主观映像,是对事物个别属性的反映。感觉是一切认识活动的基础,也是审

美感受的心理基础。审美感觉是人在审美活动中的一种特殊感觉。知觉,则是在感觉的基础上对事物综合的、整体性的把握。审美知觉的对象不是事物的客观的物理的属性,而是事物的审美属性。知觉的基本特征表现为整体性、选择性、理解性和恒常性,这是一种较为积极的心理活动。审美感觉和审美知觉是交织在一起,共同发生作用的。

②审美想象。所谓审美想象是在记忆表象的基础上,经过有目的的组织 and 改造,创造新的艺术形象或情境的过程。审美想象是艺术家从事创造活动以及获得审美经验的过程中最重要的因素之一。想象具有如下特征:第一,审美想象离不开表象记忆。表象记忆是审美想象得以生发和辉丽的基础,表象记忆是过去感知过的事物的重现;而审美想象则是人们头脑中新创造的形象,它是对记忆表象重新的加工、改造而创造出来的新的形象,这种新的形象可以是世界上尚不存在的或者根本不存在的事物形象。第二,审美想象是积极的、能力的和创造性的。一个良好的素材如果放到了一个没有任何想象力的人那里,是不会成为艺术作品的。没有想象力的人是不会成为艺术家的,因为失去了想象就无法谈及创造。第三,审美想象要符合生活逻辑和情感逻辑。无论是艺术家在创作过程中有目的的自由创造,还是欣赏者有根据的对艺术品想象,进行理解和解读,都必须有所附丽,这样才能使想象真正富有价值。第四,想象与联想在某种程度上是不能分离的,有时也把想象等同于联想,两者确实存在着不可分割的关系,但两者也不完全相同。审美联想是指审美主体由当前所感知事物引发而想起有关另一事物的心理活动。联想在审美心理中有着不容忽视的作用,通过联想,可以使艺术形象更加鲜明深刻,可以感知的内容更加丰富生动。更重要的是联想可以激发想象、联想,同时又受制于创作主体的生活经验、认识能力、情感情绪、主体水平等多种因素。创作主体的生活越丰富,感情越细腻,联想就越丰富、敏捷。

③审美情感。情感这个词我们经常使用,强烈的情感体验是审美活动与科学活动和道德意识活动相区别的标志。情感是指人对客观事实的一种特殊的心理反应,是客观事物是否符合人的需要的一种复杂的心理反应,是主体对客体的一种态度。审美情感则是审美主体对客观审美对象是否符合自己的需要所做出的一种心理反应。在艺术创作中,情感作为一种审美心理因素也有着非常重要的作用。情感在审美活动中具有非常重要的作用。“情感需求”在艺术创作中经常遇到,情感上接受不接受、喜欢不喜欢都成为一个事物能否为自己所用的重要依据。

④审美理解。理解是一种更高层次、更高层面上的心理活动机制,审美理解是人在审美过程中对主体与审美对象的相互联系和内容与形式的审美特征及其规律的认识、领悟和把握。审美理解是美感深化的表现和必要的环节,能够推动想象和联想的展开,并促成艺术意蕴的升华。理解作为创造心理机制中的理性环节,它的作用是显而易见的,它可以对各个感性环节做一个总体深入的理解,亦可以推动各个感性环节的展开,是一个促成意蕴升华的必要环节,在理解的推动下,人往往能够心中一亮,灵光闪现,从而实现一个飞跃。

(2) 艺术创造的思维方式

艺术是人们掌握世界的一种专有方式,对世界的艺术掌握是通过文学艺术创造而实现的。在艺术创造过程中,伴随着复杂的心理活动与思维活动,如形象思维与抽象思维,灵感与直觉等。其中形象思维是一种艺术的认识生活和反映生活的专有思维类型,是文艺创作的专有思维方式。

①形象思维。形象思维是艺术家在艺术创造活动中,从发现和体验生活到进行艺术构

思、形成艺术意象,并将其物化为艺术形象或艺术情境的整个过程中所采取的一种主要的思维方式。人类认识世界的两种基本形式是形象思维和抽象思维,抽象思维是人把现实世界通过直观和表象进而加工成抽象的概念。可见,形象思维和抽象思维掌握世界,是有鲜明的差异的。形象思维只存在于对世界加以艺术的掌握这一形象中。形象思维的基本特征是具象性、情感性、创造性和整体性。艺术创作始终和具体可感的形象结合在一起,形象思维始终以具体感性材料为对象。艺术创作是一种形象思维,别林斯基说“哲学家用三段论法,诗人用形象和图画说话。”在艺术创作过程中,艺术家所获得的生活素材,是具象性的,经过艺术构思通过艺术表现最终形成的艺术作品,也是以具象形式展现的,因此形象思维是艺术创造独有的思维方式。其具体表现:首先,形象思维始终以具体感性材料为对象,艺术创造的全过程离不开具体可感的形象。其次,艺术创作的全过程始终伴随有丰富的想象、情感活动,渗透着强烈的审美感情色彩。另外,艺术作品成功的标志往往是典型形象和艺术意蕴。由于艺术家在艺术创造过程中强烈的情感体验,才使得作品能够激励人、唤醒人、陶冶人。第三,形象思维具有突出的审美创造功能,同时兼有整体性的特点。总之,上述形象思维的基本特点完全符合艺术创作的需要,显然,形象思维是艺术创作的主要思维方式,没有形象思维就没有艺术创作,更没有艺术品。但我们也应该知道,艺术创作是人类高级的、复杂的审美创造活动,仅仅有形象思维是不够的,还必须有抽象思维和灵感思维,三者共同完成审美艺术创造。

②形象思维与抽象思维。所谓抽象思维,是运用概念来进行判断、推理和论证的思维方法。一般来讲,抽象思维主要运用在哲学、社会科学、自然科学等领域,侧重于理论的研究与逻辑的推理。抽象思维是以感性具体材料为基础,探寻在众多的个别材料背后的本质和规律,而形象思维则是捕捉生活感性映像和细节,探寻感性材料本身所蕴含的典型意义。两种思维方式的不同导致在反映事物本质规律,揭示生活真理方式上的不同。但在形象思维为主的艺术创作过程中也经常伴随着抽象思维。当艺术家以形象思维方式来认识和揭示复杂多样的人世生活时,总是受抽象思维潜在的制约。形象思维与抽象思维可以在艺术家的创造活动中相互交叉和转化。抽象思维进入到形象思维当中,必须和形象思维水乳交融,互相融合,互相渗透,共同发挥作用,只有这样,才能创作出既富鲜明形象又具理性内涵的艺术作品来。

③形象思维与灵感。所谓灵感,就是指艺术家在创造活动中,由于大脑皮质的高度兴奋,所产生的一种特殊心理状态,灵感是艺术家在抽象思维和形象思维的基础上,意识和无意识相互作用,突然激发的,情绪特别亢奋、极富创造力的精神状态。灵感是艺术家在艺术创造活动中一种极其特殊的精神状态。往往是在艺术家苦思冥想,山穷水尽之时出现的一种灵光,一切都豁然开朗。

(四) 艺术内容与形式

艺术作品的内容,就是既包括作品所描写的客观的现实生活,又包括艺术家对这些生活的认识和评价,是两者的有机统一体。题材和主题就是构成艺术作品内容的基本因素。

1. 表现题材

题材是艺术作品中直接描写的对象,它是艺术家对客观生活有所感动而选取来予以加工表现的生活材料。在一般的情况下,人们常常按照艺术作品中直接描写的生活性质或范围来划分题材,如:古代题材或现代题材,山水花鸟题材或社会生活题材,帝王将相题材或工